

SENSIBLE

SPECTACLE ET
INSTALLATION IMMERSIVE
POUR LA PETITE ENFANCE

DOSSIER ARTISTIQUE
COMPAGNIE UN CHÂTEAU EN ESPAGNE

SENSIBLE

SPECTACLE ET INSTALLATION IMMERSIVE ET NUMÉRIQUE POUR LA PETITE ENFANCE

SENSIBLE est un projet dédié à la petite enfance, à l'intersection du spectacle vivant, de l'exploration technologique et de l'installation d'arts visuels pour les moins de 6 ans et les adultes qui les accompagnent. Ce projet est pensé sous la forme d'une expérience artistique immersive et interactive. Il sera composé d'un spectacle et d'une installation numérique immersive composée de trois cabanes scénographiées et possédant chacune une interaction numérique singulière.

Alliant sensible et technologie, cette nouvelle expérimentation artistique nous permettra d'explorer la question du VIVANT et de notre relation à la NATURE sous toutes ses formes sensibles. Ces deux thématiques prendront la forme d'une proposition sensorielle, plurielle, et intuitive à vivre en famille. Une exploration ludique du monde sensible et de ses multiples possibles.

Entre technologie et organicité, ce projet ambitieux à destination des plus jeunes, s'inscrit dans une recherche menée par la compagnie depuis plusieurs années maintenant, autour de la rencontre entre la petite enfance, la création artistique, les espaces scénographiques et les écritures contemporaines plurielles.

Dans cette période de métamorphoses, il est indispensable de parler du vivant. La place de la nature dans nos vies, et tout particulièrement dans celles des plus jeunes, est une thématique récurrente du travail de la compagnie Un Château en Espagne. Mais cette place est bien différente selon nos réalités géographiques, économiques et sociales et de nombreux enfants ne s'y retrouvent plus que très peu confrontés. Quel que soit notre âge, peu d'entre nous sommes encore en contact sensoriel avec les arbres, les plantes, les cycles des saisons, du soleil, la texture de la terre, des végétaux... Nous sommes, existentiellement et émotionnellement, de plus en plus séparés de la nature. Et depuis la petite enfance notre cadre et notre mode de vie nous formate à cette séparation.

Face à l'urgence écologique et aux enjeux sociétaux qui en découlent, il est important de proposer des espaces de réflexion aux enfants autour de notre rapport au vivant. Bien entendu, cela ne remplacera jamais la réalité de la relation sensorielle à la nature, mais proposer de manière poétique et ludique des espaces artistiques d'appropriation et de confrontation avec ses thématiques me semble important pour commencer à repenser en profondeur nos habitudes.

Utiliser le potentiel des outils numériques pour porter ce propos artistique, poétique et militant à destination de la petite enfance est enthousiasmant artistiquement.

Bien sûr, la question de l'utilisation des outils numériques pour les plus jeunes et plus particulièrement des écrans est une véritable question de santé publique, dont nous partageons pleinement les enjeux. Il n'est, à aucun moment dans ce projet, question de proposer l'utilisation d'écran aux plus jeunes, mais bien de créer des espaces sensibles et artistiques grâce à l'utilisation de procédés numériques : projections vidéo, sol interactif, création d'objets connectés...

Nous proposerons d'entrer dans la question du vivant à partir de trois axes qui deviendront les thématiques principales de notre exploration SENSIBLE : le minéral, le végétal, l'animal. L'humain, qui est le quatrième volet de la classification du vivant, sera représenté par les publics : vivants, mouvants et en interaction avec notre proposition.

Ces thématiques seront reprises à la fois dans la création du spectacle, dans les installations scénographiques immersives ainsi que les créations vidéo, sonores et plastiques mais également dans les commandes d'écritures que nous passerons à des autrices issues des écritures théâtrales contemporaines pour l'enfance et la jeunesse pour les propositions sous casques qui seront reliées à chaque cabane.

Le sensible et le rapport au vivant seront le lien entre toutes ces propositions.

Un cheminement et une rencontre par le biais des sens, où les perceptions auront une place entière. Ce projet proposera la mise en place d'une temporalité différente pour l'accueil du public, puisqu'au-delà de la représentation, enfants et adultes seront invités à flâner et à s'approprier l'espace immersif pour poursuivre l'expérience artistique qui leur sera proposée.

Pour cela, nous travaillerons à la création d'un spectacle et d'une installation immersive intimement liés comprenant une pluralité de propositions dans un même espace scénographié :

- **Un spectacle** comprenant vidéo, son et matériaux de plateau
- **Une installation numérique immersive** comprenant trois cabanes scénographiées. Chacune de ces cabanes abritera plusieurs propositions d'immersion numérique particulière et des postes d'écoute sous casques adaptés aux différents âges.
- **Des espaces contemplatifs, ludiques et interactifs** faisant le lien entre les cabanes.

Entre technologie et simplicité, ce projet s'inscrit dans une recherche menée par la compagnie autour de la rencontre entre la petite enfance et l'art et notamment autour de la création d'espaces d'explorations sonores sous casques ou avec diffusion.

Proposer un projet ambitieux pour la toute petite enfance, mêlant organicité et technologie, est aujourd'hui pour nous une évidence. Cela correspond à l'aboutissement de nombreuses recherches, projets et laboratoires menés « in situ » sur les territoires, mais également de la rencontre avec une équipe technique à même de porter avec nous cette ambition.

Dans quelle mesure peut-on redéfinir notre relation à la nature ? Comment un projet de création peut-il accompagner cette réflexion ? Ces réflexions « sensibles » seront au cœur de notre projet tout au long de sa création.

NOTE D'INTENTION

LE TOUT PETIT, EXPERT SENSIBLE DE LA DRAMATURGIE

« L'enfant dès son plus jeune âge est spectateur. Il ne connaît certes pas les codes théâtraux ni les codes sociaux liés à la représentation mais il les comprend très rapidement de manière sensitive, organique. Il devient donc rapidement un « expert sensible » du théâtre et de la dramaturgie.

Le considérer comme spectateur, c'est donc accepter l'immense ouverture dont il fait preuve dans sa rencontre avec une proposition artistique. C'est accepter de ne pas se poser la question de ce qu'il comprend, mais de ce qu'il ressent, et le considérer comme capable de ressentir au même titre que nous. Être égal face au spectacle et prendre le temps de se construire un imaginaire commun. Partager, être spectateur autant que lui. Si ma création n'est pas uniquement adressée à la toute petite enfance, je trouve enthousiasmant artistiquement et humainement d'y revenir de manière régulière.

Les différentes expériences que j'ai pu mener auprès des publics m'ont prouvé l'importance pour les familles de la rencontre avec des propositions et des espaces artistiques. Le plaisir et l'enthousiasme avec lesquels elles s'emparent des projets montrent à quel point ces espaces sont des lieux indispensables de partage d'imaginaire entre grands et petits.

La transversalité et la transdisciplinarité me passionnent et résonnent avec les projets artistiques que je mène et ceux que j'aime inventer. Je suis une plasticienne tombée dans le théâtre. J'aime créer des liens. Entre les scénographies et les textes. Entre les objets manipulés et les artistes au plateau. Entre les publics et les spectacles. Entre les théâtres et les habitants des territoires. Imaginer, écrire, rêver les possibles. Et ainsi m'engager par le geste artistique pour prendre poétiquement part au ré-enchantement de notre espace contemporain.

Proposer aujourd'hui un projet ambitieux pour la toute petite enfance est une évidence. Suffisamment d'expériences artistiques ont pu être menés ces quinze dernières années en direction de la petite enfance pour que l'on puisse proposer des expérimentations à une échelle plus grande et surtout plus poussée artistiquement et techniquement. Penser enfin la création pour les tout petits en grand, sans se limiter avant même d'avoir commencé. Les projets toute petite enfance sont souvent dans l'obligation d'être envisagés comme des projets restreints financièrement et techniquement. Implicitement, les propositions artistiques sont souvent réduites afin que le coût soit le plus faible possible. Certes, les jauges sont restreintes et les lieux petite enfance n'ont souvent pas ou peu de moyens pour des spectacles ou des projets artistiques.

Mais, il est reste indispensable de donner à voir aux enfants des propositions artistiques qui interpellent et mettent en éveil. Et si le sensible est aussi la faculté de transformer des petites choses en grandes choses, il est beau de commencer à penser nos projets artistiques pour les tout-petits en grand.

En adressant une proposition artistique aux plus jeunes, on s'adresse à tous, grands et petits. On s'adresse à ceux qui sont proches, comme à ceux qui sont éloignés des structures culturelles. Créer pour la toute petite enfance, c'est s'adresser au monde de demain, en proposant aux enfants des espaces indispensables pour penser autrement, modifier leurs références. Se confronter à des espaces de réflexion. Rêver. Contempler et s'éveiller au sensible. Car le monde de demain sera SENSIBLE, et c'est une bonne nouvelle. » .

Céline Schnepf, avril 2025

PROJET ARTISTIQUE ET AXES DE RECHERCHE

Retisser notre lien au vivant dès la petite enfance

Dans une période de métamorphoses écologiques, il devient urgent de proposer aux plus jeunes une reconnexion sensible à la nature. La compagnie Un Château en Espagne place cette question au cœur de son travail : comment retisser un lien avec les éléments naturels, alors que tant d'enfants n'y ont plus qu'un accès lointain, voire inexistant ? Nos modes de vie modernes nous éloignent peu à peu d'un contact direct avec le vivant. Ce projet propose de rouvrir des espaces d'exploration poétique et sensorielle pour penser autrement notre relation à la nature, en convoquant l'imaginaire, le corps et les sens.

Le projet pose cette question : comment éveiller, dès les premiers âges, une conscience du vivant ? Ce ne sont pas des discours, mais des expériences sensibles qui peuvent nourrir cet éveil : une lumière qui glisse, un souffle de vent, un frémissement sonore. En proposant aux enfants un contact poétique avec les éléments - minéral, végétal, animal - SENSIBLE vise à instaurer un rapport intime et joyeux à ce qui nous entoure. C'est une écologie de la sensation, une entrée en matière par le corps et l'imaginaire.

Des écritures poétiques pour les tout-petits : un geste artistique et politique

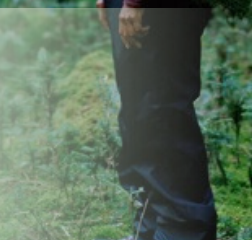
Écrire pour la toute petite enfance est un geste d'une grande exigence. Il ne s'agit pas de simplifier, mais de tisser. Le texte, au même titre que le son, l'image ou la matière, devient un matériau vivant. Dans ce projet, nous revendiquons la force poétique du langage. Offrir aux tout-petits des textes qui ouvrent des portes vers le sensible et la complexité du monde est un acte profondément politique. Trois autrices contemporaines : **Ramona Badescu, Héloïse**

Desrivières et **Marie Levavasseur**, sont invitées à écrire spécifiquement pour ce public, chacune explorant l'un des trois règnes du vivant – minéral, végétal, animal - et un quatrième texte écrit par **Céline Schnepf** pour le spectacle. Ces écritures seront pensées comme des matières à vivre, à ressentir, à entendre.

L'écoute sous casque : une écoute intime au cœur d'un dispositif immersif

Plutôt que d'exposer les enfants à des écrans, ce projet mise sur une utilisation sensible des outils numériques pour créer des expériences d'immersion poétique. Chaque texte écrit sera mis en voix par des comédien·nes professionnel·les, puis intégré dans des dispositifs d'écoute sous casque, installés au sein des cabanes thématiques. Ces espaces d'écoute intime permettent une réception personnelle, presque secrète, où chaque enfant entre en lien direct avec la voix, la langue et le paysage sonore. Le casque devient ici un prolongement sensoriel, un outil d'ancrage dans une rêverie active. Il transforme l'écoute en expérience, et donne au théâtre pour la petite enfance une nouvelle dimension, à la fois technologique, artistique et profondément humaine.

SENSIBLE / LE SPECTACLE

© Karoline Hjorth & Riitta Ikonen

Proposition théâtrale et sauvage à destination de tous dès la toute petite enfance

SENSIBLE est un solo pour un comédien, les pieds dans le sable, avec une forêt sur le dos. Comme le reflet d'une humanité qui cherche à maintenir le vivant.

Un homme qui protège la vie animale et végétale.

Dans une scénographie prompte à la transformation, ce personnage entre bucheron canadien et hipster parisien nous parle de notre lien au monde sauvage et au vivant.

Porter une forêt sur son dos n'est pas une chose facile.

C'est lourd et le vent y souffle en toute liberté.

Il y a des pierres, des arbres, des branches, tout un tas de bestioles et parfois même des combats de loups jusqu'au matin. C'est une responsabilité énorme. Le monde sauvage et le monde sensible cohabitent et les petites perceptions peuvent vite se transformer en grandes réactions..

Entre humanité, nature et mouvement, le spectacle explore la relation intime au vivant à travers une scénographie évolutive et sensorielle.

Le décor est un terrain de jeu organique, où le sable devient surface de projection et de transformation. Deux vidéoprojecteurs (un zénithal pour le sol et un frontal orienté vers un tulle suspendu) permettent de créer des apparitions visuelles mouvantes, jouant avec la matière, la lumière et le corps du comédien.

Ces projections ne sont pas de simples décors animés, mais des éléments vivants de la narration. Leur évolution est pilotée en direct par un régisseur à l'aide d'une tablette graphique, permettant une manipulation sensible et fluide, en résonance avec le jeu du comédien. Chaque geste, chaque silence, chaque déplacement peut ainsi être accompagné ou prolongé d'un trait lumineux, d'un souffle visuel, d'une texture qui surgit, comme une extension sensorielle du corps ou de la parole.

Ce choix d'un pilotage manuel, plutôt que par capteurs automatisés, permet une grande finesse d'interprétation et d'ajustement en temps réel. Il transforme la projection en partenaire de jeu, vivant et réactif, et renforce la composante audiovisuelle dynamique du spectacle. Le tulle devient alors une membrane poétique : un voile sur lequel se dessinent des forêts, des flux d'énergie, des apparitions végétales ou animales, projetées avec précision et émotion.

Ce dispositif scénique offre une double immersion : visuelle et émotionnelle, en lien direct avec la dramaturgie du vivant et du sensible.

SENSIBLE / L'INSTALLATION IMMERSIVE

Depuis plusieurs années, la compagnie travaille à la création d'espaces poétiques éphémères pour qu'ils deviennent des lieux privilégiés de rencontre avec la culture et la création artistique. Comment les rues, les lieux non théâtraux peuvent-ils devenir l'espace de quelques jours des espaces de poésie accessibles au plus grand nombre. Ce projet d'installation immersive s'inscrit dans cette dynamique.

Au-delà de la simple représentation, nous proposerons une expérience sensible à vivre entre grands et petits et passer un moment long en famille ou en collectivité dans un espace artistique et interactif.

Notre installation immersive comprendra plusieurs espaces autonomes qui pourront venir se loger dans un même espace scénographié ou dans des espaces différents en fonction des lieux d'accueil de notre projet. Trois cabanes aux esthétiques différentes seront créées, chacune ayant une thématique et une identité visuelle forte autour des thématiques du projet : ANIMAL, VÉGÉTAL, MINÉRAL.

L'humain, qui est le quatrième volet de la classification du vivant sera représenté par les publics en interaction avec notre proposition. Cet espace sera donc pensé comme un espace de déambulation libre pour le public. Entre les cabanes, nous proposerons des endroits pour s'asseoir, lire un livre, dessiner. Mais également des espaces pour que l'équipe artistique ou les lieux accueillant le projet puissent mener des ateliers.

A la frontière entre numérique et arts-plastiques ces installations poétiques interactives serviront également d'écrans ludiques à des textes commandés aux auteurs et autrices, puisque dans chaque cabane des casques et des dispositifs d'écoute seront à disposition des grands et des petits. Des espaces contemplatifs, visuels et sonores propices à la rêverie.

Depuis deux années, nous menons une recherche autour des propositions sonores sous casques pour les plus jeunes en crèches et en écoles maternelles. Ces expériences passionnantes nous ont montré comment ces dispositifs d'écoute permettent l'attention et la connexion pour les plus jeunes à la notion d'intériorité. Notre envie est de mêler le fruit de ces recherches, notre expérience des transformations d'espaces avec l'utilisation du numérique pour créer une expérience sensible complète accessible dès le plus jeune âge.

DESCRIPTIF TECHNIQUE ET SCÉNOGRAPHIQUE

Notre installation immersive comprendra plusieurs espaces autonomes dans un même espace scénographié. Trois cabanes aux esthétiques différentes seront créées, chacune ayant une thématique et une identité visuelle et scénographique forte, mais également un espace contemplatif, interactif et ludique entre les cabanes.

A la frontière entre numérique et arts-plastiques ces installations poétiques interactives propices à la rêverie permettront la mise en place d'une expérience sensible à vivre entre grands et petits et la possibilité de passer un moment long en famille ou en collectivité dans un espace artistique et numérique.

La globalité de l'installation sera pensée dans une continuité esthétique permettant de donner une place entière aux perceptions. Un fil narratif audio-visuel et scénographique reliera les différentes propositions. Ce fil narratif comprendra des scénarios contemplatifs, des appels sensibles et des espaces interactifs.

Installation entre les cabanes : contemplation, sol vivant et création partagée

Des espaces de repos, de lecture et d'interaction numérique seront également mis en place ainsi que des espaces pour accueillir des ateliers pour les lieux qui le souhaitent. Le public pourra déambuler librement dans l'espace immersif.

Cet espace sera modulable afin de pouvoir s'adapter à un grand nombre de lieux. Les cabanes, pourront accueillir une quinzaine de personnes à la fois et une centaine de personnes sur le dispositif global.

Entre les cabanes, le sol pourra se transformer en un tapis d'images animées, peuplé d'une multitude de petites créatures imaginaires. Il deviendra « surface vivante ».

Chaque enfant est invité à dessiner un insecte de son invention. Puis, en glissant ce dessin dans une « station magique », il le verra prendre vie, doucement, sous ses yeux.

Pour accompagner ce moment de création, des cartes modèles seront mises à disposition : une collection d'insectes rampants créée à partir de gravure d'entomologie. Ces cartes pourront être personnalisées, coloriées, transformées... Ces supports, pensés comme des déclencheurs d'imaginaire, permettront à chaque enfant de participer facilement à l'univers visuel du projet.

Une fois numérisé et intégré, l'insecte prendra place au sol. Il avancera, zigzaguera, se fauflera, explorera les allées numériques entre les cabanes. Il cohabitera avec le public et ils se croiseront ainsi dans un ballet organique. Ce sol devient un écosystème mouvant et ludique, nourri par l'imaginaire collectif, grandissant au fil des contributions.

Ce dispositif simple, presque invisible, tisse un lien délicat entre le geste de dessiner, l'émerveillement de voir son trait s'animer, et la joie de le partager dans un espace commun. C'est une invitation à rêver ensemble un monde vivant, où chaque création trouve sa place dans un paysage sensible en mouvement.

Des cabanes vivantes

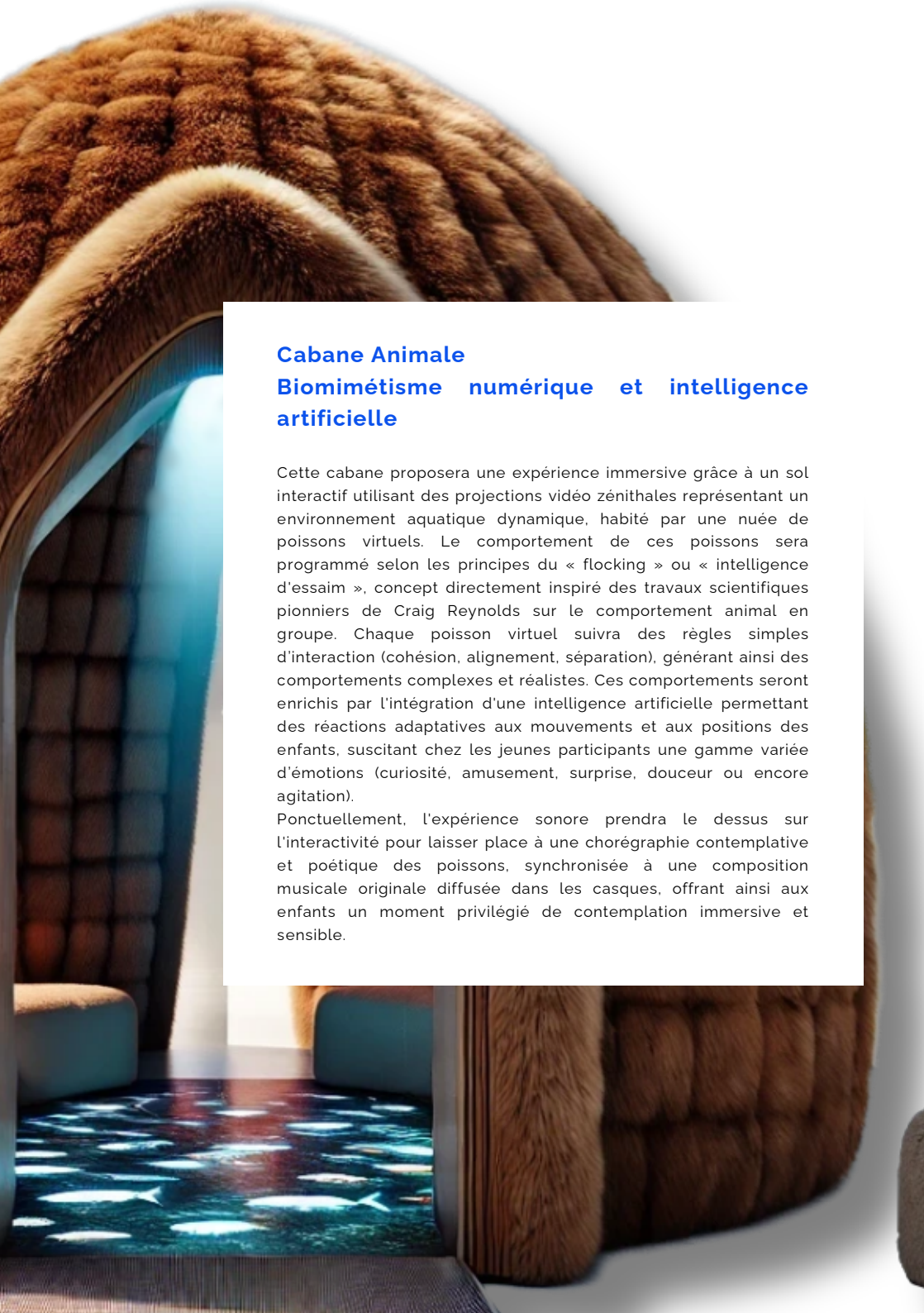
Chacune des trois cabanes est pensée comme un espace immersif autonome, à explorer librement. Le public circule, entre, sort, revient. Les expériences sont multiples, fragmentées, subjectives.

À intervalles irréguliers, chaque cabane peut entrer dans un état de résonance, déclenchant un scénario contemplatif. Ce n'est pas un spectacle, mais une invitation sensible. Un temps suspendu où tous les éléments s'alignent : la diffusion dans les casques se synchronise avec les lumières, les vidéos projetées s'animent ensemble, comme si la cabane devenait vivante.

Ces moments ne sont pas forcément synchronisés entre les cabanes. Notre souhait est que l'expérience reste fluide et mouvante. À tout instant, chaque cabane est susceptible de "s'éveiller", en douceur. Et pour souligner cet éveil, l'environnement autour réagit aussi. Les insectes numériques créés par les enfants et projetés sur le sol, peuvent modifier leur trajectoire, et se rassembler près de la cabane activée. Cet appel poétique transforme l'installation en un écosystème sensible, où les éléments numériques, sonores et lumineux dialoguent, proposant une expérience collective.

Ces happenings audiovisuels ne sont jamais imposés, toujours doux, presque secrets. Ils permettent aux visiteurs de se laisser guider par leur curiosité ou leur écoute, tout en cultivant la surprise, la lenteur et l'émerveillement.

Cabane Animale

Biomimétisme numérique et intelligence artificielle

Cette cabane proposera une expérience immersive grâce à un sol interactif utilisant des projections vidéo zénithales représentant un environnement aquatique dynamique, habité par une nuée de poissons virtuels. Le comportement de ces poissons sera programmé selon les principes du « flocking » ou « intelligence d'essaim », concept directement inspiré des travaux scientifiques pionniers de Craig Reynolds sur le comportement animal en groupe. Chaque poisson virtuel suivra des règles simples d'interaction (cohésion, alignement, séparation), générant ainsi des comportements complexes et réalistes. Ces comportements seront enrichis par l'intégration d'une intelligence artificielle permettant des réactions adaptatives aux mouvements et aux positions des enfants, suscitant chez les jeunes participants une gamme variée d'émotions (curiosité, amusement, surprise, douceur ou encore agitation).

Ponctuellement, l'expérience sonore prendra le dessus sur l'interactivité pour laisser place à une chorégraphie contemplative et poétique des poissons, synchronisée à une composition musicale originale diffusée dans les casques, offrant ainsi aux enfants un moment privilégié de contemplation immersive et sensible.

Cabane Minérale

Géologie sensorielle et interactions haptiques

Cette cabane invite à une immersion tactile, visuelle et sensorielle à travers des installations interactives conçues autour des thèmes de la géologie et de la physique du toucher. Des rochers interactifs et des cailloux lumineux offriront aux jeunes visiteurs des interactions intuitives basées sur la conductivité capacitive et des capteurs inertiels intégrés. Lorsque les enfants toucheront les rochers ou déplaceront les cailloux, ces derniers répondront par des variations lumineuses.

L'innovation principale résidera dans la projection interactive du mur de fond, qui prendra la forme d'un amoncellement de pierres numériques généré en temps réel dans Unity. Chaque caillou physique sera synchronisé à son double virtuel : les mouvements transmis par gyroscope (via OSC) déclencheront des déplacements de pierres à l'écran. Grâce à une simulation physique intégrée, ces interactions provoqueront des réactions en chaîne collisions, glissements, effondrements, transformant ainsi le mur en un paysage visuel vivant et réactif.

Le contrôle sans fil des dispositifs (réseau Wi-Fi, protocoles OSC et Artnet) permettra une dramaturgie interactive où l'image, la lumière et le son dialoguent en permanence. À certains moments précis, l'interactivité laissera place à des tableaux contemplatifs, où la scénographie lumineuse et les animations visuelles dialogueront avec une ambiance musicale immersive diffusée sous casque.

Ce dispositif s'inscrit dans une recherche autour de la synesthésie numérique, à la croisée des installations immersives interactives (comme celles de teamLab) et de la poésie sensorielle. En donnant à voir et à entendre un monde minéral en mouvement, la cabane minérale devient un espace de réflexion active et poétique sur notre rapport au vivant.

Cabane Végétale

Photosensibilité, poésie robotique et cinétique lumineuse

Inspirée par les études botaniques sur la photosensibilité et le phototropisme des plantes, la cabane végétale intégrera trois murs entièrement recouverts de fleurs mécaniques et lumineuses sensibles à la lumière. Chaque fleur sera équipée d'un capteur photoélectrique et actionnée par un moteur miniaturisé permettant une ouverture progressive, mimant subtilement le cycle naturel d'épanouissement floral. En manipulant des lampes de poche, les enfants pourront explorer intuitivement la relation entre lumière et vie végétale.

L'interaction lumineuse déclenchera également une réponse au niveau du plafond vidéo, transformé en voûte immersive animée. Ce plafond accueillera la projection d'une nuée lumineuse animée, sorte de ballet de particules aériennes évoquant spores, lucioles ou pollens en suspension. À chaque activation florale, la nuée projetée se déplacera, comme attirée par la fleur en floraison, créant une dynamique verticale enveloppante.

Ce mouvement sera rendu possible par un système de détection de l'activation florale synchronisé à un moteur de projection génératif (Unity ou TouchDesigner), faisant évoluer en temps réel la trajectoire des particules visuelles en fonction des interactions lumineuses détectées.

Le dispositif sera relié à une régie numérique externe (artnet, DMX, OSC) permettant une mise en scène vivante, synchronisant effets lumineux, déplacement de la nuée vidéo et ambiance sonore diffusée sous casque. Le mouvement combiné des fleurs et de la nuée, en résonance avec une composition musicale immersive et le texte, créera un paysage visuel et sonore vivant, à la frontière entre art numérique, nature et rêverie technologique.

ÉQUIPE DE CRÉATION

Conception / Mise en scène / Écriture / Scénographie : **Céline SCHNEPP**

Assistanat à la mise en scène : **Gaëlle MAIRET**

Création Numérique (vidéo, son, programmation) : **Loïs DROUGLAZET**

Création Lumière / Scénographie / Régie Générale : **Jérôme DAHL**

Création musicale : **en cours**

Création costumes et accompagnement à la scénographie : **Florence BRUCHON**

Jeu : **Max BOUVARD**

Création graphique : **Silvia MISCELLI**

Autrices : **Ramona BADESCU / Héloïse DESRIVIÈRES / Marie LEVAVASSEUR**

Administration : **Aurore PARNALLAND**

Diffusion et développement : **Véronique BOUGEARD**

PARTENAIRES

Co-production

L'arc, scène nationale - Le Creusot

La Minoterie, scène conventionnée arts, enfance, jeunesse - Dijon

Festival Petits et Grands - Nantes (en cours)

recherche en cours

Accompagnement en résidence

L'arc, scène nationale - Le Creusot / La Minoterie, scène conventionnée arts, enfance, jeunesse - Dijon / Le Grenier à Sel, lieu culturel dédié à la rencontre entre art et innovation - Avignon en partenariat avec Le Totem scène conventionnée arts, enfance, jeunesse à Avignon/ Lillico - Scène conventionnée d'intérêt national en préfiguration. Art, Enfance, Jeunesse - Rennes / La Friche artistique - CDN de Besançon / Théâtre de la Licorne, scène conventionnée art, enfance, jeunesse - Cannes

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE CRÉATION

2025

janvier à octobre 2025

Ecriture du dossier | recherches de financement | Réflexion et recherche artistique et scénographique | Premières pistes de réflexion sur la conception numérique

novembre à décembre 2025

Résidence d'écriture dramatique | Expérimentations techniques pour la création des dispositifs numériques autonomes et interactifs

- du 6 au 11 octobre : résidence - L'arc, scène nationale - Le Creusot
- du 17 au 21 novembre 2025 : résidence avec immersion en crèche - L'arc, scène nationale - Le Creusot
- du 1er au 5 décembre 2025 : résidence technique - La Friche - Besançon
- du 8 au 12 décembre 2025 : résidence technique - La Friche - Besançon

2026

- du 5 au 16 janvier 2026 : résidence avec immersion en crèche - L'illico, scène conventionnée art, enfance, jeunesse - Rennes
- du 12 au 16 janvier 2026 : résidence - L'illico, scène conventionnée art, enfance, jeunesse - Rennes
- du 2 au 6 février 2026 : résidence avec immersion en crèche - L'arc scène nationale Le Creusot
- du 9 au 13 février 2026 : résidence - L'arc scène nationale Le Creusot
- du 9 au 13 mars 2026 : résidence - La Friche Besançon
- du 16 au 20 mars : La minoterie scène conventionnée arts, enfance, jeunesse - Dijon
- du 30 mars au 3 avril 2026 : Le Grenier à Sel, lieu culturel dédié à la rencontre entre art et innovation - Avignon

Création avril 2026

- du 6 au 11 avril 2026 : **Premières** - Le Grenier à Sel, lieu culturel dédié à la rencontre entre art et innovation - Avignon

Cession

Cession coproducteurs et pré-achat :

1 représentation isolée : 2 000€ / 2 représentations : 2 600€ / 3 représentations : 3 000€

Cession :

1 représentation isolée : 2 000€ / 2 représentations : 2 600€ / 3 représentations : 3 000€

Recherche en production

Recherche de coproducteurs pour un montant global de : 36 000 €

Recherche de résidences d'écriture : 4 cessions d'une semaine

Recherche de résidence de création du spectacle : 4 cessions d'une semaine

Recherche de résidence de création de l'installation immersive : 4 cessions d'une semaine

PRÉSENTATION ET BIOGRAPHIE

COMPAGNIE UN CHÂTEAU EN ESPAGNE

Présentation de la structure et de la stratégie de développement

Fondée en 2009, la compagnie Un Château en Espagne développe un théâtre sensoriel, poétique et engagé, ouvert à tous les publics dès la petite enfance. À travers un travail mêlant texte, image, son, arts plastiques et scénographie immersive, la compagnie conçoit des œuvres pensées comme des espaces de partage intergénérationnels, où enfants et adultes dialoguent autour d'une même expérience sensible.

Un projet artistique ancré et en mouvement

Portée par Céline Schnepf, la compagnie inscrit ses créations à la croisée du théâtre et des arts plastiques. Chaque spectacle est pensé pour offrir une double lecture – symbolique pour les enfants, réflexive pour les adultes. Loin de simplifier le langage, la compagnie tisse ses textes avec le visuel et le sonore, afin qu'ils résonnent différemment selon les âges et les sensibilités.

Créer « in situ » : une démarche au cœur de la création

Créer in situ fait partie intégrante du processus de création de la compagnie. Dans un contexte de mutation des politiques culturelles et des pratiques de spectateur, la Compagnie Un Château en Espagne inscrit son travail dans une logique d'ancrage territorial fort. Chaque projet est pensé en résonance avec les lieux qui l'accueillent, en dialogue avec leurs mémoires, leurs habitants et leurs enjeux spécifiques, sans opposer les enjeux de territoire aux enjeux de création. Comme tout projet situé, notre projet rentre en dialogue avec son contexte.

Cette démarche se traduit par des créations souvent immersives, présentées aussi bien dans des théâtres que des lieux non équipés, et majoritairement accompagnées d'actions culturelles exigeantes et accessibles. L'enjeu est d'habiter les territoires artistiquement, de tisser des liens sensibles entre les œuvres, les lieux et les personnes, et de contribuer ainsi à un réenchantement de notre espace commun.

Une stratégie de développement plurielle et en réseau

La stratégie de développement de la compagnie repose sur :

- **L'ancrage territorial** : par un compagnonnage étroit avec les structures locales et les scènes partenaires, et une implication forte dans les dynamiques culturelles régionales.
- **L'ouverture des réseaux** : dans une volonté de croiser les disciplines, les esthétiques et les publics, la compagnie souhaite aujourd'hui ouvrir ses projets à une logique multi-réseaux, en résonance avec la dimension transversale de son travail artistique.
- **Le développement d'un théâtre de relation** : en s'engageant sur les territoires par le geste artistique, la compagnie crée des passerelles durables entre création, transmission, partage et mémoire des lieux.
- **La recherche de nouveaux formats et langages scéniques**, particulièrement en direction de la petite et très petite enfance, secteur encore peu investi par les formes contemporaines immersives

Céline Schnepf a été artiste associée aux 2 Scènes – Scène nationale de Besançon (2015-2018) et au ZEF – Scène nationale de Marseille (2015-2019). Elle est actuellement artiste associée à L'arc – scène nationale Le Creusot (2024-2026).

La compagnie Un Château en Espagne bénéficie du soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté (aide au rayonnement), de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté (aide à la création), du Conseil départemental du Doubs et de la Ville de Besançon.

Céline Schnepf

Formée initialement aux Arts-Plastiques, elle travaille à partir de 1991 comme comédienne pour différentes compagnies et théâtres du grand Est et poursuit en parallèle la pratique des Arts Plastiques. En 2008, elle est à l'initiative de la Cie Un Château en Espagne, qui devient la structure porteuse de ses projets et passe à la mise en scène et à l'écriture.

Entre 2012 et 2015, avec **AU FOND DU BOIS DORMANT** et **BLANCHE**, elle mène un travail approfondi sur le conte, sur la cruauté des thèmes archaïques, leur résonnance en chaque individu, ainsi que sur la manière de les donner à voir et à entendre. De 2016 à 2019, elle travaille sur un panorama autour de l'exil, de la terre et du vent dont **WONDERLAND**, spectacle musical à partir de 13 ans et **LA MECANIQUE DU VENT**, à partir de 2 ans sont les deux volets. En 2020, elle crée **MERVEILLE(s)**, à partir de 1 an. Ce spectacle léger est conçu pour pouvoir être joué directement dans les lieux d'accueil Petite Enfance. Ce spectacle accompagne l'envie de la compagnie de porter une création contemporaine exigeante pour la petite enfance vers tous les publics.

Voyages, traversées et odyssées sont au programme de son cheminement artistique de 2021 à 2024. Une réflexion autour de notre humanité, du monde qui nous entoure, et de la question de notre juste place pour habiter ce monde. Des odyssées adressées à différents âges de l'enfance et de l'adolescence. **ULYSSE, odyssée philosophique en piscine**, une relecture contemporaine, et aquatique de l'Odyssée d'Homère, a vu le jour en novembre 2021 et s'adresse à tous à partir de 7 ans. **FÉROCE, monologue pour enfants non dociles** à partir de 8 ans, a été créé en 2022.

En novembre 2024, **DES FOIS JE HURLE AUX VENTS**, a vu le jour, une autre forme d'odyssée, celle d'une jeune adolescente en fugue. Ce Road Movie théâtral sera destiné à un public à partir de 13 ans.

Céline Schnepf est artiste associée à L'arc scène nationale Le Creusot pour les saisons 24/25 et 25/26. Elle a également été artiste associée au Merlan, scène nationale de Marseille de 2015 à 2019, et artiste associée aux 2 Scènes, scène nationale de Besançon de 2015 à 2019.

Elle est fortement impliquée dans les réseaux professionnels de la filière jeune public en tant que membre de la direction collégiale de PlaJe Plateforme Jeune Public Bourgogne Franche-Comté et en tant que membre du CA et du Bureau de Scène d'Enfance ASSITEJ-France.

Loïs Drouglazet

Formé en tant que technicien du son et titulaire d'un BTS audiovisuel obtenu à Saint-Denis, Loïs Drouglazet s'est distingué lors de sa spécialisation en réalisation sonore à l'ENSATT. Cette période a été marquée par des collaborations enrichissantes avec des metteurs en scène de renom tels que Christian Schiaretti, Michel Raskine et Matthias Langhoff. Parallèlement, son intérêt prononcé pour les arts numériques et l'informatique l'a amené à développer des systèmes innovants et des régies numériques en temps réel pour le son et la vidéo.

Il est également un membre actif et respecté au sein de diverses compagnies et collectifs artistiques, y compris la Cie Adrien M / Claire B, la Cie Vraiment Dramatique, la Cie des Châteaux en l'air, la Cie Un Château en Espagne et la Cie Gravitation. Sa collaboration étroite avec Sylvain Maurice en tant que créateur vidéo témoigne de sa polyvalence et de son expertise dans ce domaine.

Spécialisé dans la création et la régie vidéo-numérique pour le spectacle ainsi que dans la création de dispositifs autonomes et interactifs pour les expositions, il est un professionnel polyvalent. En plus de son intérêt pour les nouvelles technologies, il reste actif en tant que créateur son sur différents projets théâtraux et musicaux. Grâce à sa passion pour les nouvelles technologies, il a appris de nouveaux outils de programmation informatique et développé des compétences en électronique. Il est engagé dans la création de projets ouverts, basés sur l'échange, le partage et la pluridisciplinarité.

Max Bouvard

Max Bouvard commence le théâtre quand il arrête le football, rencontre Jean-Charles Thomas avec qui il fonde la Cie Gravitation qui le fait rencontrer Jacques Fornier, qui lui donne envie de rencontrer Livchine et De Lafond etcéteraetcétera.

Il vient du rural et aime bien s'y replonger dans les projets qu'il développe comme le *Village d'à Côté* et *Le Grand Ecart*.

Il travaille pendant dix ans avec la Cie Gravitation. et les dix ans qui suivent, il se promène (Théâtre de l'Unité avec Livchine et De Lafond, Cie Un Château en Espagne avec Céline Schnepf, Nicolas Laurent, sylvain Maurice, Cie Azimuts, Cie Tout Va Bien...).

Gaëlle Mairet

Elle obtient un DU Théâtre en 1997 au cours duquel elle a travaillé avec Joséphine DERENNE, Jean LAMBERT-WILD, Philippe GOYARD, Lucas BELVAUX et Hubert COLAS. Elle fait un stage de chant lyrique avec Hélène Delavaux et Mathieu GONET en 2001 puis un stage de mise en scène à Bruxelles en 2004.

Depuis ses débuts en 1996, elle a travaillé avec la Compagnie 2 pièces cuisine, le Théâtre de la Petite Montagne, la Compagnie Cinématique Théâtre, la Compagnie Les Trois Sœurs, les Scènes du Jura, le Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté, les Deux Scènes et la Compagnie Un Château en Espagne depuis 2009.

Elle a joué dans plusieurs spectacles et petites formes de la Compagnie, elle a également travaillé en tant que coordinatrice sur des projets de territoire et a été assistante à la mise en scène sur les dernières créations de la Compagnie : Ulysse, odyssée philosophique en piscine, FÉROCE et DES FOIS JE HURLE AUX VENTS.

Sa pratique de comédienne a également toujours été liée à une pratique artistique au-près du jeune public : elle a animé de nombreux ateliers théâtre en milieu scolaire (option théâtre, atelier en langues étrangères) ainsi qu'en crèche et en milieu hospitalier.

Jérôme Dahl

Après avoir obtenu un BTS des métiers du spectacle à Grenoble avec l'IGTS en 2000, il travaille dans de nombreuses structures du grand EST : TJP Strasbourg, festival Musica Strasbourg, La filature à Mulhouse, festival jazz d'or Strasbourg, festival Emil 13 à Nancy... avant de devenir régisseur lumière au CDN de Besançon de 2010 à 2015.

Parallèlement à son métier de régisseur, il travaille comme intervenant régie lumière au Lycée Pasteur à Besançon pendant 11 ans.

Il intègre la compagnie Un Château en Espagne dès sa création et réalise toutes les créations lumières et scénographiques depuis 2012.

Il assure également la régie générale de la compagnie, tout en travaillant pour d'autres structures comme les 2 Scènes à Besançon, la Plaje plateforme jeune public BFC.

Héloïse Desrivères

Héloïse Desrivères grandit entre un bassin minier en reconversion industrielle et un territoire aux ruralités multiples dans une de ces fameuses zones sensibles, espace de tant d'imaginaires.

En 2010, elle monte à Paris, pour faire ses classes préparatoires littéraires au Lycée Henri IV. Elle se spécialise ensuite en master recherche en Littérature Comparée à l'Université Sorbonne Nouvelle. Puis, Héloïse intègre le département d'écriture dramatique de l'ENSATT et termine sa formation en 2020, diplômée de l'école et d'un master en recherche création.

Pour le théâtre, elle écrit notamment *Déesses, je me maquille* pour ne pas pleurer (Sélection ALT, Coup de cœur du Théâtre de la Tête Noire, Sélection AAFA, Sélection La Pépinière Théâtre, La Récole #4, Poche / Genève, sélection du Comité de Lecture La Chartreuse) publié aux Éditions Théâtrales, *Le Guide Rouge et la tendresse du gibier* (Sélection Prix Célest'1, Sélection Autre Chose est Possible 2022, Lauréat Comité du Festival de Théâtre Mondial de la Marionnettes 2022), *Les étincelles* (ensemble de 9 textes pour le jeune et très jeune public, Résidence Abbaye de Saint-Riquier, Bourse Création en Cours Ateliers Médicis), *Fierté* (Prix Jean Guérin 2021), *Arthur et Bérénice sont insomniaques* (Sélection Les Didascalies du Monde, Prix). Ses textes sont lus et montés par différentes compagnies.

Depuis janvier 2024, Héloïse est autrice associée au CDN de Besançon – direction Tommy Milliot, et depuis 2023, au Tas de sable – Centre National pour la Marionnette des Hauts-de-France.

Marie Levavasseur

Marie Levavasseur se forme à l'École Jacques Lecoq où elle apprend autant à jouer qu'à écrire du théâtre. Elle poursuit ensuite avec un atelier de dramaturgie et d'écriture pendant une année avec Michel Azama. Cette rencontre, comme celle du théâtre d'objets avec Christian Carrignon, seront déterminantes dans son parcours.

Elle fonde la compagnie Tourneboulé en 2001 qu'elle co-dirige depuis 20 ans avec Gaëlle Moquay. Elle y développe un univers qui mêle textes d'auteurs contemporains, musique et écriture visuelle. Son langage scénographique très riche s'inspire autant des arts plastiques, des marionnettes ou de l'objet. Les créations de la compagnie proposent à chaque fois un théâtre ouvert qui s'adresse à tous avec plusieurs niveaux de lecture. Un théâtre qui part de l'intime pour s'inscrire pleinement dans la cité et créer du lien entre les générations. D'abord comédienne, elle signe sa première mise en scène avec *Oorigines* qu'elle co-écrit avec Gaëlle Moquay. C'est ensuite en tant qu'autrice et metteuse en scène qu'elle poursuit son parcours artistique au sein de la compagnie. En 2013, elle démarre une trilogie autour du lien enfant-adulte avec *Comment moi je*, spectacle qui va bientôt fêter sa 750ème représentation, *Le cri des carpes*, création participative avec 12 enfants comédiens écrit à 4 mains avec Sylvain Levey, et *Les Enfants c'est moi*, créé en novembre 2017.

Elle met ensuite en scène deux textes de de Suzanne Lebeau *le Bruit des os qui craquent* et *Elikia* sur le thème des enfants soldats. Sa dernière création pour les plus petits, *Je brûle (d'être toi)*, tout public à partir de 4 ans, continue d'explorer les fils de sa réflexion autour de la construction de l'identité. Son dernier cycle de recherche autour de Croire et Mourir a donné lieu à deux spectacles *Et demain le ciel*, créé avec et pour des adolescents avec la complicité de Mariette Navarro, et *L'effolement des biches* qui est son premier texte à destination des adultes, présenté en juillet 2024 au festival d'Avignon.

Parallèlement, elle accompagne d'autres équipes artistiques à la mise en scène et à l'écriture. Elle vient de signer l'écriture de *Ceci est mon non* avec Gaëlle Moquay, tout public à partir de 9 ans sur le sujet sensible de la violence faite aux enfants. Elle aime croiser les disciplines, notamment avec les musiques actuelles.

Elle est membre du CA de scènes d'enfance et a notamment assumé la présidence du collectif Jeune public des Haut-de-France pendant 6 années avant que celui-ci évolue vers une gouvernance horizontale et collégiale.

Ramona Badescu

Née en 1980 dans le sud de la Roumanie, Ramona BADESCU arrive à l'âge de 10 ans dans le sud de la France, où elle vit depuis.

Elle a publié une trentaine de livres pour enfants traduits aujourd'hui en une quinzaine de langues dont la série d'albums "Pomelo" qu'elle crée depuis 18 ans avec Benjamin Chaud, au rythme approximatif et luxueux de "un par an".

En parallèle elle publie des albums en collaboration avec différents illustrateurs (Fanny Dreyer, Delphine Durand, Amélie Jackowski, Irène Schoch, Chiaki Miyamoto, Bruno Gibert, Walid Taher, Benoît Guillaume...) souvent chez Albin Michel Jeunesse, mais aussi chez Gallimard, Cambourakis, Les grandes personnes, Le port a jauni et Hélium.

Depuis 2010, elle, commence une série de romans illustrés, "Dans la forêt", dont les deux premiers titres "Tristesse et chèvrefeuille" et "Le bal d'Automne" sont illustrés par Aurore Callias. "Derrière la brume" et "Jours colorés", seront, eux, illustrés par Amélie Jackowski, ("Derrière la brume" sera présent dans la sélection des Pépites 2016 du Salon de Montreuil).

Plusieurs prix en France et à l'étranger récompensent ces ouvrages, comme le prix Paris ce livre, Livre en tête, Peter Pan (Pays Bas) ou Le prix des libraires de Madrid.

En 2011, Le New York Times choisira "Pomelo grandit", comme "Notable Book 2011", soit l'un des 10 livres illustrés ayant marqué l'année aux Etats Unis.

En 2015, elle publie "Tiens!" aux éditions Les Grandes Personnes, livre dont elle réalise également les photographies, et que la ville de Grenoble choisit d'offrir à tous les nouveaux-nés pour deux ans.

Plusieurs années comédienne et elle mène toujours un travail particulier sur la lecture.

Elle travaille ponctuellement à des installations dont le fil est la langue et régulièrement à des photographies dont le focus est mis sur le détail, le lien que nous entretenons avec le monde des choses et le temps qui passe.

Nourrie par des voyages réguliers aux Etats Unis, elle commence depuis 2016 à traduire des albums jeunesse (La danse d'hiver, La liste des choses à faire absolument) et devient ainsi la traductrice française des albums de Judith Kerr aux éditions Albin Michel Jeunesse (la série Mog, et Le Tigre qui s'invita pour le thé).

Elle travaille en parallèle à son premier long métrage documentaire, tourné en Roumanie, et co-réalisé avec Jeff Silva, avec qui elle a déjà réalisé les courts-métrages "et, chaque jour" (2014) et "là où la terre" (2018).

CIE UN CHÂTEAU EN ESPAGNE

6 avenue de chardonnet / 25000 Besançon

www.unchateauenespagne.com

CONTACT ARTISTIQUE : CÉLINE SCHNEPF

celine.schnepf@unchateauenespagne.com

06 83 29 20 78

CONTACT ADMINISTRATION : AURORE PARNALLAND

aurore.parnalland@unchateauenespagne.com

06 87 88 12 86

CONTACT DIFFUSION ET DEVELOPPEMENT: VÉRONIQUE BOUGEARD

veronique.bougeard@unchateauenespagne.com

06 75 69 41 50

N°SIRET : 508 309 705 000 20 / Code APE : 9001Z

Licence entrepreneur du spectacle : LR - 22-1318

TVA intracommunautaire : FR 81 508309705

Crédits photos : Shutterstock - Cie Un Château en Espagne / Graphisme : Silvia Miscelli